

Franz Schubert. El Lied. El Piano

Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).

Público: Profesores de Música, 2º ESO, 3º ESO. **Materia:** Musica. **Idioma:** Español.

Título: Franz Schubert. El Lied. El Piano.

Resumen

Nacido en el seno de una familia humilde, Franz Schubert fue contemporáneo de Beethoven y, lo mismo que éste, representa la escuela clásica de Haydn y Mozart, que una vez evolucionada, fue llevada hasta los albores del romanticismo. Su música de cámara, sus sinfonías, y, especialmente, su gran colección de lieder (canciones) con textos de importantes poetas alemanes, como Goethe, Schiller, Heine..., son la confirmación de su personal visión de la música.

Palabras clave: Música.

Title: Franz Schubert. El Lied. El Piano.

Abstract

Nacido en el seno de una familia humilde, Franz Schubert fue contemporáneo de Beethoven y, lo mismo que éste, representa la escuela clásica de Haydn y Mozart, que una vez evolucionada, fue llevada hasta los albores del romanticismo. Su música de cámara, sus sinfonías, y, especialmente, su gran colección de lieder (canciones) con textos de importantes poetas alemanes, como Goethe, Schiller, Heine..., son la confirmación de su personal visión de la música.

Keywords: Music.

Recibido 2017-01-02; Aceptado 2017-01-10; Publicado 2017-02-25; Código PD: 080006

CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

A principios del siglo XIX Austria se encuentra en un momento delicado, tanto social como políticamente. Al mismo tiempo se produce la expansión francesa con las guerras napoleónicas. Estos hechos tuvieron gran influencia, tanto entre la población civil y militar como entre los representantes del arte.

Durante el llamado “despotismo ilustrado”, y cuando un aura de libertad empieza a extenderse por casi toda Europa, los países austríacos y alemanes (con una configuración geográfica distinta de la actual) se debaten entre las posturas francesas e inglesas, dos estilos de sociedad conviven juntos pese a las grandes diferencias que los separan: el aristocratismo cortesano y el liberalismo burgués.

Representantes de las últimas tendencias citadas son Schiller (1759-1805) y Goethe (1749-1832). Ambos poetas tuvieron una enorme importancia. Sus textos sirvieron en multitud de ocasiones para ser musicadas por los compositores más destacados de la primera etapa romántica, caso de Beethoven y de Schubert.

La lírica, aparecida posteriormente al movimiento literario, de gran influencia entre los clásicos, conocida como “Sturm und Drang”, tiene su iniciador en Novalis, un idealista empedernido, y en Hölderlin, fuertemente influido por el helenismo.

En el teatro se abandona la tragedia clásica, se parte de cero. Schiller, percatándose de ello, va a introducir un elemento que revolucionará el concepto teatral de su época: lo patético. Goethe, por su parte, es considerado como una de las personalidades más relevantes del mundo del saber. Representa la transición del clasicismo al romanticismo. Admirador lejano de la Revolución francesa. Fue íntimo amigo de Schiller. De su última etapa clásica figuran obras como *Viaje a Italia*. Y como romántico, *Wether* y *Fausto*. Ambas obras figuran puestas en música en la literatura musical.

1.- FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Nacido en el seno de una familia humilde, Franz Schubert fue contemporáneo de Beethoven y, lo mismo que éste, representa la escuela clásica de Haydn y Mozart, que una vez evolucionada, fue llevada hasta los albores del romanticismo.

Su música de cámara, sus sinfonías, y, especialmente, su gran colección de lieder (canciones) con textos de importantes poetas alemanes, como Goethe, Schiller, Heine..., son la confirmación de su personal visión de la música.

Dentro de su producción pianística, sus sonatas, *impromptus*, momentos musicales..., constituyen el más bello ejemplo del incipiente romanticismo.

En sus lieder, cuyos temas preferidos son la naturaleza, el mar, el amor y la muerte, muestra un ritmo ágil y, a veces, caprichosos. Sin embargo, siempre supo dar al texto el tratamiento justo.

A partir de *Margarita en la rueca*, con texto de Goethe, el papel del piano experimentó un auge notable, que se confirmó más adelante en obras del mismo género.

Schubert fue un artista que gozó de gran popularidad, tuvo una personalidad bastante definida. Esta popularidad nunca fue remunerada económicamente, aunque sí lo fue compensaciones, más humanas.

Sus inicios como cantor le granjearon amistades y simpatías recíprocas y duraderas con gente de una posición social más elevada. Sin embargo, Schubert eligió una forma de vivir más acorde con su pensamiento bohemio. Aunque detestaba la enseñanza tuvo que recurrir a ella como medio de subsistencia en algunas etapas de su vida; por ejemplo, cuando dio clases de piano a las hijas Esterhazy.

Schubert prefirió siempre las “schubertianas”, que eran unas reuniones musicales particulares en casas de amigos suyos, y que además gozaban de gran fama en la Viena de la época, a las aclamaciones y al triunfo en los teatros, con los que esto hubiera supuesto para él.

Schubert, contemporáneo riguroso de Beethoven, ya que desaparece un año después que el genio de Bonn, y el único nacido en Viena, representa el cierre comprendido entre el más puro clasicismo (Haydn y Mozart) y los que prometedores inicios románticos, representados por Beethoven y él mismo.

Aunque compuso casi todos los géneros posibles, pensamos que donde el genio de Schubert alcanzó su máximo esplendor fue en la canción (lied), de las que compuso seiscientos tres exactamente. En ellas aparecen textos de Goethe en setenta y una ocasiones, y de Schiller en veintidós. No obstante, también se encuentran entre sus canciones textos de poetas mucho más discretos que, sin embargo, sirvieron como resorte a la arrebatadora inspiración del músico, que sabedor, por otra parte, de la menor valía de estos textos, no le importó musicarlos. Entre los poetas menos sobresalientes citamos a Müller.

2.- OTRAS APORTACIONES DE SCHUBERT

En el piano. La música para piano era la preferida por la sociedad vienesa de la época; en sus sonatas -diecinueve, aunque algunas están incompletas- supo expresar lo que su espíritu ansioso andaba buscando,

También en el piano, Schubert nos ofrecerá una visión musical diferente en la pieza breve, como es el caso de sus *impromptus* y sus *momentos musicales*, tratados con generosa fantasía y gran perfección.

En la música de cámara. Mostró su inspiración y sus deseos innovadores descubriendo nuevas combinaciones instrumentales en el quinteto llamado “de la trucha”.

En lo sinfónico. En sus sinfonías fue el único de sus contemporáneos que utilizó formas de composición distintas de las empleadas por Beethoven. Consiguió obras maestras cuando logró superar las influencias musicales del siglo XVIII. Entre ellas sobresale la gran *Sinfonía en do mayor*.

Otras obras suyas son: *Los amigos de Salamanca* (1815), opereta: *Rosamunda* (1832), música incidental; unos seiscientos cincuenta lieder, sueltos o agrupados en ciclos (*Viaje de invierno*, *La bella molinera*...)

3.- EL LIED

La palabra *lied* significa “canción”. Su plural es lieder. Es un término que se ha universalizado para definir un género musical.

Se trata de uno de los géneros musicales más importantes de la cultura alemana. Traspasó las fronteras del país donde nació, y sigue siendo una de las formas favoritas de muchos compositores, incluidos contemporáneos nuestros.

Sus orígenes parecen remontarse hasta la Baja Edad Media, época en la que empieza a conocerse este género.

El lied antiguo, a diferencia del aria, se da mucha importancia al *texto poético*, mientras que el acompañamiento ocupa un lugar discreto.

Existen dos tipos de lieder:

- El estrófico (siempre sobre la misma línea melódica).
- El que usa para cada estrofa una nueva melodía.

La mayoría de los compositores alemanes prefirieron la primera fórmula, aunque también usaron la segunda.

El lied *monódico* hizo su aparición en la época de los “maestros cantores”, durante los siglos XIII y XIV. El lied polifónico es una clara muestra de la influencia de la *chanson* francesa en el siglo XV.

Con Amigo el Tedesco, la forma lied fue adquiriendo las primeras características alemanas, tuvo seguidores y continuadores de la talla de: Orlando de Lassus, Hassler y Lechner.

En el siglo XVII, el lied polifónico fue desplazado por el lied cantando por un solista, con acompañamiento.

4.- SU EVOLUCIÓN

Durante el barroco, el lied se ve desplazado por el aria, forma a la que prestan más atención los compositores de la época, como es el caso de Bach y Händel.

Ya avanzado el siglo XVIII, resurge el lied; se mantendrá a partir de entonces en primer plano, y no perderá ese lugar privilegiado.

Tras las aportaciones de Mozart, Beethoven..., el lied adquirió su más acabada expresión con Franz Schubert.

En sus lieder, Schubert nos presenta una *línea melódica* de gran belleza, a la par que un *exquisito acompañamiento* pianístico, al que supo dotar de la fórmula precisa para resaltar las ideas que expresan los textos.

Durante el romanticismo, el lied fue uno de los géneros más apreciados por los compositores, la mayoría de los cuales practicó con mayor o menor intensidad el género, en algunos casos de manera espléndida y cuantiosa, ya que la *combinación* voz-piano- orquesta en algunos casos- era muy apreciada; su *intimismo* y las grandes posibilidades que ofrece hicieron del lied el vehículo ideal para la expresión romántica.

Compositores destacados de lieder fueron:

- HUGO WOLF (1860-1903)
- RICHARD WAGNER (1813-1883)
- GUSTAV MAHLER (1860- 1949)
- RICHARD STRAUSS (1864-1949)

El lied traspasó las fronteras alemanas; entre los compositores que lo cultivaron están:

- FRANZ LISZT (1811-1886)
- GEORGES BIZET (1838-1893)
- CHARLES GOUNOD (1862-1918)
- MAURICE RAVEL (1875-1937)

Más modernamente:

- ARNOLD SCHONBERG (1874-1951)
- PAUL HINDEMITH (1895-1963)
- ANTON WEBERN (1883-1945)

E incluye compositores contemporáneos, como Karlheinz Stockhausen.

5.- EL PIANO

El piano-forte -creado en 1711 por Cristofori-, después de múltiples modificaciones, llegó a ser uno de los instrumentos más importantes y más estimados por compositores, estudiosos y público en general.

Su aparición queda justificada por la necesidad de conseguir un instrumento que pudiese satisfacer las exigencias técnicas de los nuevos compositores e intérpretes, una vez que consideraron que las posibilidades del clave quedaron agotadas en la época barroca, debido al gran esplendor alcanzado por los clavecinistas.

El piano se construyó basándose en el mecanismo del clavicordio. El funcionamiento de éste mediante mazos que *golpean* las cuerdas fue el instrumento, quienes consiguieron dotar al piano-forte de mayores posibilidades *técnicas*; también lograron que ofreciera una mayor gama de sonoridades.

En un principio no logró captar la atención de muchos compositores, que consideraban que el piano-forte no poseía las suficientes cualidades, y siguieron prefiriendo el clave. Sin embargo, sí logró atraer a Haydn y a Mozart, quienes a partir del último tercio del siglo XVIII, aproximadamente, fueron adoptando paulatinamente el piano-forte para las composiciones destinadas a instrumentos de tecla (excepto el órgano).

Son varios los motivos por los que el piano se pone de moda:

- El piano es capaz de expresar dos de las cualidades más buscadas por los románticos: la brillantez y la intimidad.
- Permite el cultivo personal de la música, dado que es autosuficiente; en él se puede tocar todo. Una sinfonía o una ópera se pueden reducir al teclado del piano.
- Es el instrumento adecuado para el cultivo de la música en la casa y en el salón.

El piano había experimentado una serie de perfeccionamientos que permitían todas las técnicas fundamentales características del piano romántico:

- Uso de escalas y arpeggios a gran velocidad, que producen a veces las características cascadas de perlas.
- Capacidad para hacer trinos.
- Combinar en una mano la melodía con complejas decoraciones en la otra.
- Dar notas repetidas a gran velocidad.
- Sucesiones de octavas a gran velocidad, para los pasajes de bravura.
- Todo tipo de complejidades decorativas.
- Mezcla de los sonidos y acordes por medio del pedal, que hace que un sonido permanezca y se oiga sobre otro.

Existen además otros tipo de obras para piano: *Balada, Barcarola, Elegía, Estudio, Impromptu, Intermezzo, Mazurca, Nocturno, Polca, Polonesa, Preludio, Rapsodia,...*

Existen una cantidad enorme de compositores dedicados a estas formas, y se compusieron miles de ellas. Normalmente era compositores y pianistas. Seguramente que muchos no los has oído nunca como a Reicha, Cramer, Berger, Moscheles, Bertini, etc.; sin embargo, fueron muy famosos en su momento. Por desgracia, su fama fue apagada por los grandes compositores del periodo, Félix Mendelssohn (1809-1847), Franz Schubert (1797-1828), Frederic Chopin (1810-1849), Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (1811-1886).

6.- LA INDUSTRIA PIANÍSTICA Y LOS NEGOCIOS MUSICALES

La importancia que el virtuosismo pianística tuvo en el momento, y el cultivo del género en las casas de los burgueses, hizo que naciese una floreciente industria de fabricación de pianos. Uno de los primeros fue fabricado por el pianista Clementi.

En París fue el compositor Ignaz Pleyel quien creó una prestigiosa fábrica de pianos. En 1824 Kalkbrenner se asoció con la firma parisina de Pleyel, Herz colaboró con la manufactura de pianos Klepfer y, posteriormente, fundaría su propia fábrica de pianos.

Los fabricantes más prósperos construían pianos diseñados especialmente para pianistas famosos, como un buen método publicitario; Pleyel, Erard y Herz mantenían incluso salones de concierto para la exhibición de pianos y pianistas.

Casi todos los virtuosos más importantes publicaban métodos de piano con un propósito eminentemente lucrativo.

Se inventaron incluso otros artilugios para aprender a tocar el piano. Kalkbrenner también colaboró en la venta de las patentes mecánicas de Logier, que ayudaban a conseguir una posición correcta de las manos sobre el piano, el llamado “Chiroplasto”.

7.- PRINCIPALES COMPOSITORES DE MÚSICA PARA PIANO

Desde finales del siglo XVIII, casi todos los grandes compositores han escrito obras para piano. Vamos a mencionar solamente a los que con su producción pianística -y según la época que vivieron- dieron el impulso definitivo.

- FRANZ JOSEPH HAYDN, con cuyas sonatas puede darse por comenzada la era pianística
- MUZIO CLEMENTI, gran *pedagogo* y posiblemente el creador de gran parte de la nueva manera de tocar el piano (no clavecinística).
- W.A. MOZART, cuyas obras pianísticas son las más *destacadas* del siglo XVIII
- LUDWIG VAN BEETHOVEN, cuya concepción pianística, muy cerca de los *conceptos orquestales*, amplía las posibilidades sonoras del instrumento.
- CARL CZERNY, muy apreciado por su obra de tipo *pedagógico*
- FREDERIC CHOPIN, una de las cumbres del sentir romántico en música para piano, fue uno de los grandes *innovadores*
- ROBERT SCHUMANN, que verterá en su obra pianística su *dramática* visión del romanticismo
- FRANZ LISZT, uno de los impulsores del *virtuosismo* pianístico
- ISAAC ALBÉNIZ, que supo dar una imagen muy *sugestiva* de la música española a través del piano.
- CLAUDE DEBUSSY, creador del estilo impresionista. Su nueva concepción *armónica* y *colorista* marcará una nueva evolución pianística.
- ARNOLD SCHONBERG, creador del *dodecafonismo*. Tiene una obra escasa pero interesantísima, al aplicar su sistema de composición (dodecafonismo) al piano, consiguió la primera y más importante innovación del siglo XX.

8.- CONSTRUCTORES MÁS DESTACADOS

Las más importantes aportaciones a la construcción del piano se deben a:

- SILBERMAN
- F. WEBBER
- ANDREAS STEIN y ANDREAS STREICHER, creadores del llamado estilo vienés.
- ERARD, constructor del piano cuadrado y triples cuerdas, además de introducir el *doble escape*, nuevo dispositivo que permite que el mazo quede en una posición intermedia y no retroceda a su posición primera.

- BROADWOD, que estableció la extensión de seis octavas, y patentó los llamados pedal celesta y pedal de resonancia.

Con estos y otros adelantos técnicos se llega a conseguir un instrumento casi perfecto, de unas grandes posibilidades expresivas y técnicas. Los compositores *románticos* crean alrededor de este instrumento gran parte de su obra, alcanzando en la mayoría de los casos cotas impresionantes de *virtuosismo*.

El piano no cesará en su empeño de estar presente en todos los avances musicales conseguidos, y después de un brillante paso por el período *impresionista*, desembocará en las escuelas *nacionalistas* y en todos los conceptos modernos y *contemporáneos* de la música.

•

Bibliografía

- CHAILLEY, Jacques: *Compendio de Musicología*, Alianza Editorial, Madrid 1991
- ABRAHAM, Gerald : *Cien años de Música*, Alianza Editorial, Madrid
- DOWNS, Philip: *La Música Clásica*, de. Akal, Madrid 1998
- WOLF, J.: *Historia de la Música*, Ed.Labor, Barcelona, 1934
- LEUCHTER, E.: *Florilegium Musicum*, de. Ricordi, Buenos Aires, 1964